Deutsche Grammophon
Lisa Batiashvili
ECHOES OF TIME
SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
Esa-Pekka Salonen

Lisa Batiashvili

ECHOES OF TIME

SYMPHONIEORCHESTER
DES BAYERISCHEN RUNDFUNKS
Esa-Pekka Salonen

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906–1975)

Violin Concerto no. 1 op. 77
in A minor · a-moll · en *la* mineur

1. 1. Nocturne: Moderato 12:23
2. 2. Scherzo: Allegro 6:17
3. 3. Passacaglia: Andante – *Cadenza* 14:10
4. 4. Burlesque: Allegro con brio – Presto 4:42

GIYA KANCHELI (*1935)

5. **V & V** 10:51
for violin and taped voice
with string orchestra

DMITRI SHOSTAKOVICH

6. **Lyrical Waltz**
from *Seven Dolls' Dances* 3:25
orch. by Tamas Batiashvili

ARVO PÄRT (*1935)

7. **Spiegel im Spiegel** 10:21
Mirror in the Mirror · Miroir dans le miroir
for violin and piano

SERGEI RACHMANINOV (1873–1943)

8. **Vocalise op. 34 no. 14** 5:39
for violin and piano

Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks
Esa-Pekka Salonen

Hélène Grimaud *piano*

Lisa Batiashvili *violin*

Lisa Batiashvili plays the 1709 Engleman Stradivarius kindly loaned by the Nippon Music Foundation. For this recording of the Shostakovich concerto she uses the 1727 Venus Stradivarius.

Echoes of Time – and Home

The sound of Shostakovich belongs to Lisa Batiashvili's earliest memories. During her early childhood, she often heard her father's string quartet rehearse Shostakovich's music, and at home and in concert his was the sound world which shaped her sense of cultural context. Batiashvili and her family left their Georgian homeland when she was eleven years old, but the music of Shostakovich travelled with them. Mark Lubotsky, her teacher in Hamburg, was a student of David Oistrakh, for whom Shostakovich wrote his violin concertos, and to the young Batiashvili, this felt like a direct line to the source. "When my teacher started telling stories about it, I completely fell in love with this piece. David Oistrakh had shared very emotional and precise information about every movement. Somehow the piece became symbolic of the time in the Soviet Union, which I had also experienced myself during the first ten years of my life. Musicians during Soviet times were also looking for the freedom that Shostakovich sought through his music. Music was an escape and a symbol of freedom at a time when it was so difficult to function in an incredibly brutal system. When I travelled to Moscow with my parents, we met many people, and I had a strong feeling that this music was a mirror of what they were going through." So it was only natural that her debut recording for Deutsche Grammophon should have Shostakovich's First Violin Concerto at its core. Under the title *Echoes of Time*, Batiashvili has assembled a collection of works which all cast light on Soviet Russia.

Her native Georgia is represented through Giya Kancheli's haunting *V & V*, a small taste of a sound world which is markedly different from, yet somehow connected to, that of its massive northern neighbour. "Georgian people are actually not at all related to Russians," explains Batiashvili. "In terms of climate, Georgia is a southern country, and the people are more like southern Italians or Greeks by nature – very alive, incredibly emotional and spontaneous. You have the mountains and the sea and great weather for eight months of the year. Russia is vast and lonely and full of isolated places, whereas Georgia is compact and everything is kind of burning. Of course, I cannot avoid sounding Georgian when I play. I spent my childhood there, and when you are in Georgia, you feel something very intense. It's in my genes and in my veins, even if I've spent more than 20 years now in Europe."

In 1994, Batiashvili and her family moved to Munich, where she stayed for 15 years. Since then she and her oboist husband have moved to France with their children, but the Bavarian Radio Symphony Orchestra still

feels like family. “It’s very special to record with them, because during my time in Munich I got to know three quarters of the orchestra personally,” she says. “I have friends in the orchestra and also colleagues with whom I play chamber music. Recording with them was one of the most wonderful personal experiences – quite apart from the fact that this is one of the most fantastic orchestras in the world, with a tradition like few others.”

Through her spectacular win in the Sibelius Competition at the age of 16 and subsequent visits to Finland, Batiashvili also feels a cultural affinity with conductor Esa-Pekka Salonen. “When we began the first rehearsal of the Shostakovich, it already felt as if we had played together millions of times. With Esa-Pekka, everything seems so easy and natural, as if he had been born to conduct. Everything falls immediately into place. He has amazing intuition.” And this recording also brought the long-awaited chance to work with pianist Hélène Grimaud, for Arvo Pärt’s *Spiegel im Spiegel* and Rachmaninov’s *Vocalise*. “We’ve been planning for years to play together. She loves this kind of repertoire. I admire her a lot, not only for her musicianship, but also as a person who is an incredibly serious musician.” While Pärt and Kancheli, like Shostakovich, both felt the weight of Soviet oppression, Rachmaninov’s music expresses a nostalgic yearning for his homeland that Batiashvili feels fits well with the other works on the recording. It balances the sweetness of Shostakovich’s *Lyric Waltz*, written for the piano and arranged for violin and orchestra by her father, with echoes of another age, she says.

Munich, Finland, Georgia, Moscow, France – in the course of our conversation, Batiashvili has mentioned a surprising number of places which are almost, but not quite, home. “It has happened quite often over the past 15 years that I was not really sure where I belonged,” she agrees. “Germany felt so different from my own country when I first arrived there. But when I went back to Georgia I found I didn’t understand any more who I was or where I belonged. And at the same time I didn’t really integrate fully with the German way of life, I felt like a guest everywhere. On the other hand, for musicians it is a huge advantage to be able to make their home wherever they go. I have a French husband now, our children were born in Germany, and I no longer feel uncomfortable about this way of life. When you bring music to the whole world, it is important to have an easy connection to all kinds of people. And then, in the end, you are not really a stranger anywhere any more.”

Shirley Apthorp

Erinnerungen an vergangene Zeiten – und an die Heimat

Der Klang von Schostakowitschs Musik ist untrennbar mit Lisa Batiashvilis frühesten Erinnerungen verbunden. Als Kind hörte sie oft, wie das Streichquartett ihres Vaters Werke dieses Komponisten probte, und Schostakowitschs Klangwelt, die sie zu Hause wie im Konzert erlebte, schärfte ihre Wahrnehmung für kulturelle Zusammenhänge. Batiashvili und ihre Familie verließen Georgien, als sie elf Jahre alt war, doch Schostakowitschs Musik begleitete sie weiterhin. Mark Lubotsky, ihr Lehrer in Hamburg, ist ein Schüler von David Oistrach, für den Schostakowitsch seine Violinkonzerte geschrieben hatte. Für die junge Lisa Batiashvili war Lubotsky so etwas wie ein direkter Draht zum Komponisten. »Als mein Lehrer mir die Geschichten erzählte, die sich um das Stück ranken, habe ich mich bis über beide Ohren darin verliebt. David Oistrach hat ihm ebenso emotionale wie sehr präzise Informationen zu jedem Satz weitergegeben. Das Stück entwickelte sich zu einem Symbol der Sowjetherrschaft, die ich während der ersten zehn Jahre meines Lebens ja selbst erlebt habe. Auch die Musiker suchten in der Sowjetära nach jener Freiheit, der Schostakowitsch mit seiner Musik nachspürte. Musik war eine Zuflucht, ein Symbol der Freiheit in einer Zeit, in der es schwer war, innerhalb dieses unglaublich brutalen Systems zu funktionieren. Wenn ich mit meinen Eltern nach Moskau reiste, trafen wir viele Leute, und ich spürte sehr deutlich, dass diese Musik ein Spiegel dessen war, was sie durchmachen mussten.« Da lag es nahe, das Erste Violinkonzert von Schostakowitsch ins Zentrum ihres Debütalbums bei der Deutschen Grammophon zu stellen. Unter dem Titel *Echoes of Time* hat Batiashvili eine Reihe von Werken zusammengetragen, die alle eine Verbindung zur Sowjetära haben.

Ihr Heimatland Georgien ist mit Giya Kancheli faszinierendem Stück *V & V* vertreten, ein kleiner Einblick in eine Klangwelt, die vollkommen anders ist als die des großen nördlichen Nachbarn, aber dennoch mit ihr verbunden. »Die Georgier sind mit den Russen tatsächlich nicht einmal verwandt«, erklärt Batiashvili. »Klimatisch gesehen ist Georgien ein südliches Land, die Menschen dort stehen in ihrem Wesen den Süditalienern und den Griechen näher – sie sind sehr lebhaft, unwahrscheinlich emotional und spontan. Da gibt es die Berge und das Meer und acht Monate im Jahr Sonne. Russland ist ein riesiges, einsames Land mit vielen isolierten, abgelegenen Orten, Georgien dagegen ist sehr kompakt und alles glüht irgendwie. Natürlich klinge ich georgisch, wenn ich spiele, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Ich habe meine Kindheit dort verbracht, und in Georgien spürt man eine unglaubliche Intensität. Das alles ist in meinen Genen und in meinem Blut, obwohl ich jetzt schon seit mehr als zwanzig Jahren in Europa lebe.«

1994 zog Batiashvili mit ihrer Familie nach München, wo sie fünfzehn Jahre ihres Lebens verbracht hat. Inzwischen hat sie sich mit ihrem Mann, einem Oboisten, und den gemeinsamen Kindern in Frankreich niedergelassen, doch das Orchester des Bayerischen Rundfunks ist immer noch wie eine Familie für sie. »Es ist etwas ganz Besonderes, mit ihnen aufzunehmen, denn während meiner Münchner Zeit habe ich drei Viertel des Orchesters persönlich kennengelernt«, sagt sie. »Ich habe Freunde im Orchester und es sind Kollegen darunter, mit denen ich Kammermusik spiele. Die Aufnahme mit ihnen war ein tolles Erlebnis für mich – ganz abgesehen davon, dass dies eines der besten Orchester der Welt ist, mit einer Tradition, wie sie nur wenige Ensembles haben.«

Durch ihren spektakulären Sieg beim Sibelius-Wettbewerb im Alter von sechzehn Jahren und den folgenden Besuchen in Finnland hat Batiashvili auch eine kulturelle Affinität zum Dirigenten Esa-Pekka Salonen. »Schon bei der ersten Schostakowitsch-Probe hatte ich das Gefühl, als hätten wir schon tausend Mal miteinander musiziert. Mit Esa-Pekka scheint alles so natürlich und leicht, als sei er zum Dirigieren geboren. Alles fügt sich wie von selbst, er hat eine unglaubliche Intuition.« Und diese Aufnahme bot auch endlich die lang ersehnte Möglichkeit, mit der Pianistin Hélène Grimaud zu spielen, die Lisa Batiashvili bei den Stücken von Arvo Pärt (*Spiegel im Spiegel*) und Rachmaninow (*Vokalise*) begleitet. »Wir hatten schon seit Jahren vor, miteinander zu musizieren. Sie liebt dieses Repertoire und ich bewundere sie sehr, nicht nur wegen ihrer Musikalität, sondern auch als eine Person, die sich der Musik mit Haut und Haaren verschrieben hat.«

Während Pärt, Kancheli und Schostakowitsch unter dem Druck des Sowjetregimes gelitten hätten, spreche aus Rachmaninows Stück eine nostalgische Sehnsucht nach seiner Heimat, erklärt Batiashvili, die gut zur Ausdruckspalette der anderen Werke auf dieser CD passe. Mit seinen Anklängen an eine andere Zeit bildet die *Vocalise* ein gutes Gegengewicht zum lieblichen *Lyrischen Walzer* von Schostakowitsch, der ursprünglich für Klavier geschrieben wurde und hier in einem Arrangement für Violine und Orchester aus der Feder von Batiashvilis Vater erklingt.

München, Finnland, Georgien, Moskau, Frankreich – im Laufe unseres Gesprächs hat Lisa Batiashvili eine ganze Reihe von Orten erwähnt, die fast – aber eben doch nur fast – Heimat für sie sind. »In den letzten fünf-

zehn Jahren war ich mir manches Mal nicht mehr vollkommen sicher, wohin ich eigentlich gehöre«, pflichtet sie bei. »Als ich nach Deutschland kam, war alles so anders als in meiner Heimat. Aber als ich dann wieder nach Georgien zurückkam, verstand ich nicht mehr, wer ich war und wohin ich gehörte. Gleichzeitig hatte ich mich auch nicht vollkommen an die deutsche Lebensweise angepasst, ich fühlte mich überall wie auf Besuch. Andererseits ist es für Musiker von Vorteil, wenn sie sich überall auf der Welt zu Hause fühlen. Ich habe jetzt einen französischen Ehemann, unsere Kinder wurden in Deutschland geboren, und ich habe mich an diese Art zu leben gewöhnt. Wenn man in der ganzen Welt konzertiert, ist es wichtig, einen guten Draht zu den unterschiedlichsten Menschen entwickeln zu können. Und wenn einem das gelingt, ist man kein Fremder mehr, nirgendwo.«

Shirley Apthorp
Übersetzung: Christine Heinrichs

Échos du temps – et de chez soi

La musique de Chostakovitch fait partie des plus anciens souvenirs de Lisa Batiashvili. Dès sa plus tendre enfance, elle entendit souvent le quatuor à cordes de son père répéter les partitions de Chostakovitch, et chez elle ou en concert c'est son univers sonore qui modela sa perception du contexte culturel. Batiashvili et sa famille quittèrent sa patrie géorgienne quand elle avait onze ans, mais la musique de Chostakovitch voyagea avec eux. Mark Lubotsky, son professeur à Hambourg, était un élève de David Oïstrakh, pour qui Chostakovitch avait écrit ses concertos pour violon, et cela sembla à la jeune Lisa un lien direct avec la source. « Quand mon professeur a commencé à raconter des histoires à son sujet, je suis tombée complètement amoureuse de cette œuvre. David Oïstrakh avait partagé des indications très expressives et précises sur chaque mouvement. L'œuvre est en quelque sorte devenue le symbole de la période soviétique, dont j'avais également fait l'expérience moi-même dans les dix premières années de ma vie. Les musiciens de cette époque soviétique aspiraient eux aussi à cette liberté que Chostakovitch cherchait à travers sa musique. La musique était une échappatoire et un symbole de liberté à un moment où il était si difficile de fonctionner dans un système incroyablement brutal. Quand j'allais à Moscou avec mes parents, nous rencontrions beaucoup de gens, et j'avais nettement le sentiment que cette musique était le miroir de ce qu'ils traversaient. » Il était donc tout naturel que son premier enregistrement chez Deutsche Grammophon soit centré sur le Premier Concerto pour violon de Chostakovitch. Sous le titre « Échos du temps », Batiashvili a réuni des œuvres qui éclairent la Russie soviétique.

Sa Géorgie natale est représentée par l'envoûtant *V & V* de Guia Kantcheli, petit échantillon d'un monde sonore sensiblement différent de celui de son massif voisin du nord, tout en lui étant apparenté. « Le peuple géorgien n'est en réalité pas du tout lié aux Russes, explique Batiashvili. Sur le plan du climat, la Géorgie est un pays méridional, et les habitants sont par nature plus proches des Italiens du sud ou des Grecs – très vivants, incroyablement passionnés et spontanés. On a la montagne, la mer, et du beau temps pendant huit mois de l'année. La Russie est vaste et isolée, et pleine d'endroits perdus, alors que la Géorgie est compacte et que tout y est comme en feu. Bien sûr, je ne peux m'empêcher de paraître géorgienne quand je joue. J'y ai passé mon enfance, et, lorsqu'on est en Géorgie, on ressent quelque chose de très intense. C'est dans mes gènes et dans mes veines, même si j'ai maintenant vécu plus de vingt ans en Europe. »

En 1994, Batiashvili et sa famille se sont établis à Munich, où elle est restée quinze ans. Depuis lors, elle et son mari, hautboïste, se sont installés en France avec leurs enfants, mais elle a encore l'impression que l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise fait partie de sa famille. « C'est très spécial d'enregistrer avec eux, parce qu'à l'époque où j'étais à Munich je connaissais personnellement les trois quarts de l'orchestre, dit-elle. J'ai des amis au sein de l'orchestre, ainsi que des collègues avec qui je fais de la musique de chambre. Enregistrer avec eux a été l'une des plus merveilleuses expériences personnelles – outre que c'est l'un des plus fabuleux orchestres au monde, avec une tradition comme peu d'autres. »

Depuis sa spectaculaire victoire au Concours Sibelius à l'âge de seize ans et ses visites ultérieures en Finlande, Batiashvili éprouve aussi une affinité culturelle pour le chef d'orchestre Esa-Pekka Salonen. « Quand nous avons commencé la première répétition du Chostakovitch, j'avais l'impression de l'avoir déjà joué des millions de fois avec lui. Avec Esa-Pekka, tout semble si facile et si naturel, comme s'il était né pour diriger. Tout tombe aussitôt en place. Il a une intuition étonnante. » Et cet enregistrement lui donna également l'occasion longtemps attendue de travailler avec la pianiste Hélène Grimaud, dans *Spiegel im Spiegel* d'Arvo Pärt et la *Vocalise* de Rachmaninov. « Nous projetions de jouer ensemble depuis des années. Elle adore ce genre de répertoire. Je l'admire beaucoup, non seulement pour sa musicalité, mais également en tant que personne – une musicienne incroyablement sérieuse. » Si Pärt et Kantcheli, comme Chostakovitch, ont tous deux senti le poids de l'oppression soviétique, la musique de Rachmaninov exprime une nostalgie de sa patrie dont Batiashvili a le sentiment qu'elle s'accorde bien avec les autres œuvres de cet enregistrement. Elle équilibre la douceur de la *Valse lyrique* de Chostakovitch, écrite pour piano et arrangée pour violon et orchestre par son père, avec des échos d'une autre époque, dit-elle.

Munich, la Finlande, la Géorgie, Moscou, la France – au cours de notre conversation, Batiashvili a cité un nombre étonnant de lieux où elle se sent presque, mais pas tout à fait, chez elle. « Il m'est arrivé assez souvent au cours des quinze dernières années de ne pas être vraiment sûre du pays auquel j'appartenais, dit-elle. L'Allemagne m'a semblé si différente de mon propre pays quand j'y suis arrivée pour la première fois. Mais quand je suis retournée en Géorgie, je ne comprenais plus qui j'étais ni où était ma place. Et en même temps je ne me suis pas vraiment intégrée tout à fait au mode de vie allemand, je me sentais comme une invitée partout. D'un autre côté, c'est un immense avantage pour les musiciens de pouvoir se sentir chez eux où qu'ils aillent. J'ai maintenant un mari français, nos enfants sont nés en Allemagne, et je ne me sens plus gênée par ce mode de vie. Quand on apporte la musique au monde entier, il est important de nouer facilement des liens avec les personnes de toute sorte. Et alors, en fin de compte, on n'est plus vraiment un étranger où que ce soit. »

Shirley Apthorp

Traduction : Dennis Collins

KOOPERATION MIT

BR KLASSIK

A recording in cooperation with BR-Klassik

Recording: Munich, Herkulessaal, 5/2010;
Paris, IRCAM, Espace de projection, 11/2010 (Pärt, Rachmaninov)
Executive Producer: Dr. Alexander Buhr
Producer: Sid McLauchlan
Recording Engineer (Tonmeister): Rainer Maillard
Assistant Engineer: Daniel Kemper (Shostakovich, Kancheli)
Project Coordinator: Burkhard Bartsch
Piano Steinway D-274 n° 584407/Piano Technician: Pierre Malbos

EMIL BERLINER STUDIOS

Recorded and mastered by Emil Berliner Studios

℗ & © 2011 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg
Publishers: Internationale Musikverlage Hans Sikorski (Shostakovich),
G. Schirmer Music Publishers (Kancheli), Universal Edition (Pärt), Boosey & Hawkes (Rachmaninov)

Booklet Editor: Eva Zöllner | texthouse
Cover and Artist Photos © Anja Frers
Background Pictures © cg textures
Art Direction & Design: Merle Kersten
www.deutschegrammophon.com/batiashvili-echoesoftime
www.lisabatiashvili.com